

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

ESCUELA DE DISEÑO

**PROYECTO FINAL DE CURSO DE
GRADUACIÓN**

TÍTULO:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ELEMENTOS
VISUALES DE LA CULTURA VALDIVIA APLICADA A ESTAMPADOS
TEXTILES

AUTORA:

ESTEFANÍA VERÓNICA AVILÉS CUSCO

TUTOR:

DIS. ESTEBAN TORRES

CUENCA, ENERO DE 2010



ÍNDICE



RESUMEN	3
AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA	5
OBJETIVOS	6
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO 1. CULTURA VALDIVIA	
1.1. CULTURA VALDIVIA	9
1.2. CERÁMICA VALDIVIA	15
1.3. VENUS DE VALDIVIA	19
CAPÍTULO 2. ESTAMPADOS TEXTILES	
2.1. TIPOS DE ESTAMPADOS	24
2.2. SERIGRAFÍA	28
2.3. LA CAMISETA COMO SOPORTE DE LA IDENTIDAD GRÁFICA	33
CAPÍTULO 3. PROCESO DE DISEÑO	
3.1. CONCEPTO DE DISEÑO	39
3.2. DISEÑO DE ESTAMPADOS	41
3.3. “VALDIVIA” LÍNEA DE ESTAMPADOS EN CAMISETAS	45
CONCLUSIÓN	55
ANEXOS	57
BIBLIOGRAFÍA	59

RESUMEN

La Cultura Valdivia es una de las culturas más importantes del Ecuador, puesto que es considerada como la primera en trabajar cerámica en Mesoamérica, así como también es mundialmente reconocida por sus hermosas figurillas denominadas, “Venus de Valdivia”. Para mostrar la belleza visual de las Venus es necesario que no solo se queden plasmadas en libros de historia o en museos, si no que también estos elementos visuales formen parte de diseños de estampados en camisetas, para que la sociedad en general pueda apreciar esta belleza, trasladando las imágenes a las calles. Con ayuda de la serigrafía los estampados textiles abarataron sus costos permitiendo que todas las personas puedan acceder a este tipo de trabajo; la serigrafía a más de ser de un precio accesible, produce estampados de alta calidad y durabilidad, es por esto que la línea de diseño de estampados en camisetas “Valdivia”, realizada en este proyecto, utiliza esta técnica para plasmar sus diseños.

ABSTRACT

Valdivia Culture is one of the most important cultures in Ecuador, because is considered as the first culture that worked ceramics in Mesoamerica, also is worldwide recognized for its beautiful figurines denominated, “Venus de Valdivia”. To show the visual beauty of the “Venus” it is not necessary that only they stay embodied in history books or museums, but also this visual

elements form a part of printed designs in t-shirts, in order to the society can appreciate this beauty, moving the images to the street. With serigraphy's help the printed textiles make cheaper allowing people to access to this type of work; serigraphy besides being an accessible price, produces high quality and durability printings, which is why the design line of printings in t-shirts "Valdivia", made in this Project, uses this technique to embody its designs.

AGRADECIMIENTO

En especial un sincero agradecimiento a la Máster Eliana Bojorque, quien me ayudó a concebir este proyecto. Al Dis. Esteban Torres, por su desinteresada labor en la conducción de este trabajo. Así como también al director del curso de graduación Dis. Daniel López que con su esfuerzo hizo posible este curso.

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mi familia, especialmente a mis padres que han hecho varios esfuerzos para que culmine mi carrera, a mis hermanos, puesto que formaron parte de mi estudio, y a personas muy especiales, que siempre estuvieron ayudándome.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Rescatar signos identitarios de nuestras culturas precolombinas para representar gráficamente los elementos visuales de la Cultura Valdivia aplicada a estampados textiles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar interés en los diseñadores por encontrar nuevas fuentes gráficas en base a la cultura Valdivia.

Promover el rescate de los signos ancestrales de Valdivia mediante la representación de sus gráficas.

Aplicar los diseños de estampados en camisetas.

INTRODUCCIÓN

La sociedad ecuatoriana en la actualidad no muestra el debido interés por las culturas del país, es por ello que el diseño gráfico intenta rescatar del olvido las culturas ecuatorianas, especialmente se pone mayor interés en la Cultura Valdivia.

Los diseñadores cuentan con fuentes gráficas innumerables como son el aumento de fuentes visuales por las nuevas tecnologías y el Internet por tanto se ve la necesidad de incorporar gráficas pasadas en el diseño contemporáneo. Los medios gráficos de comunicación generalmente son los mismos; se aplica a las camisetas como un nuevo medio gráfico de comunicación contemporáneo, ayudando en la incorporación de las gráficas del pasado en la actualidad.

En nuestro medio la iconografía de la Cultura Valdivia no es reconocida a nivel colectivo, porque lo que se conoce de ella es su valor histórico, que solo se encuentra en libros y museos, eso no permite que la sociedad en general pueda disfrutar de la belleza visual de los trabajos que realizaban los valdivianos con los estampados en las vasijas, así como también las fabulosas figurillas denominadas “Venus de Valdivia”, que son los elementos más representativos de esta cultura, y que por su excelencia son reconocidas por todo el mundo.

Es importante crear conciencia en los ecuatorianos mostrándoles que nuestras culturas están ricas de elementos visuales que merecen ser recuperados, es por eso que este

proyecto aplica estos elementos en camisetas, puesto que las camisetas son entendidas como soportes textiles contemporáneos para la gráfica, y para la difusión de sus mensajes.

CAPÍTULO 1

CULTURA VALDIVIA

1.1. CULTURA VALDIVIA

Valdivia es una cultura arqueológica neolítica precolombina que se extendió en una de las áreas más secas de la costa de Ecuador, en la provincia de Manabí, desde el sector de Puerto Cayo hasta el norte de la provincia de Santa Elena, entre los años 4.000 a. C. y 1.800 a. C. Se encuentra dentro del periodo Formativo.



La cultura Valdivia fue descubierta en 1957 por Betty Meggers y su esposo, Clifford Evans, del Smithsonian Institute de Estados Unidos, junto al pionero de la arqueología ecuatoriana Emilio Estrada. Sin embargo, uno de los estudiosos independientes que más piezas procedentes de esta civilización ha coleccionado y catalogado es Alexander Hirtz.

Valdivia es una de las culturas más sobresalientes del Ecuador, puesto que mediante su riqueza visual ha estado

sometida a varios estudios para poder descubrir su origen, sus influencias, su tecnología, sus creencias, su modo de vida, y mediante la cerámica que realizaron los valdivianos se pudo encontrar información sobre todas las interrogantes antes mencionadas; e inclusive por esta belleza visual, se ha conseguido llamar la atención del resto del mundo; *“con la fase Valdivia el interés del mundo científico por el Ecuador cobró una nueva dimensión”*¹; es por ello que el diseño gráfico se basa en esta belleza visual para el rescate cultural, puesto que si el resto del mundo se interesa por lo ecuatoriano, por qué no hacer lo mismo siendo ecuatorianos. Al analizar todo sobre la cultura Valdivia se puede usar su iconografía para reutilizarla en el diseño contemporáneo, es así que se habla de lo más sobresaliente de esta cultura, enfocándose en la cerámica, especialmente en las Venus de Valdivia.

La cultura Valdivia, al ser una cultura costeña, no se enmarca en el típico modo de vida de ésta región, puesto que para poder sobrevivir no dependían específicamente de la pesca, sino que se ingeniaron para generar cultivos, alejados de las orillas del mar; básicamente se podría decir que esta cultura es matriarcal, es decir fue dirigida por una mujer; se piensa esto, ya que la mayoría de cerámicas realizadas en esta cultura, son representaciones de mujeres, ya sea mujeres jóvenes, embarazadas, que colocan sus

¹ Porras G., Pedro I., *Arqueología del Ecuador*, 2º Edición Aumentada, Gallo capitán, Quito, 1980

manos en sus pechos, con cabellos que generalmente eran largos y trenzados, que poseen detalles tanto en su parte frontal como en la posterior, *“tenemos la <<Venus de Valdivia>>, nombre que se da a una estatuilla del tamaño de un dedo, cuyos 4000 años de antigüedad no han podido robarle ni un ápice de su encanto”*². Es muy importante mencionar que estas figurillas son las más representativas de esta cultura, y son reconocidas por todo el mundo, por su belleza, y son parte fundamental de la cerámica de Valdivia; se dice que los valdivianos realizaron la cerámica más antigua de todo el hemisferio occidental, es por ello que se debe resaltar que los gráficos e imágenes aportan de sobre manera al conocimiento de las culturas, puesto que sin estos recursos gráficos y físicos no se podría analizar de mejor manera a la cultura.

La cerámica de Valdivia tenía diferentes técnicas de decorado que las diferencian del resto de culturas ecuatorianas, todas las cerámicas fueron moldeadas a mano, y sus decorados también, ayudándose de elementos de la naturaleza para darles distintos acabados, las técnicas utilizadas son: acanalado, arrastrado y punteado, biselado, brochado, y lo que llama la atención es el diferente tipo de estampados que realizaban como: estampado con conchas, con cuerdas, estampado en zig-zag, nuestros antepasados demostraron sus habilidades en estos decorados;

² Baumann, Peter, *Valdivia el descubrimiento de la más antigua cultura de America*, Edit Planeta, Barcelona, 1985

“apenas hay otro lugar en la Tierra que, en lo que respecta al pasado de sus hombres, haya sido con tanta frecuencia objeto de hipótesis románticas y afirmaciones a la ligera”³, porque hasta la actualidad no se sabe con certeza lo que los valdivianos representaron, hay varias interpretaciones, pero que a la larga no se pueden afirmar o negar.



Venus de Valdivia



Cuenco de piedra



Vasija de Valdivia



Olla incisa

³ Disselhoff, H.D., *Das Imperium der Inka*, p.17

La avanzada técnica que empleaban para fabricar cerámicas sugiere que en algún momento en torno al año 6000 a.C. un grupo de emigrantes llegaron desde la Amazonia a la península de Santa Elena, donde convivieron con la civilización pre-Valdivia, que ya utilizaba vasijas muy simples de arcilla cocida y conocía la agricultura. Fue así como nació esta apasionante cultura.

La cultura Valdivia pasó por diferentes periodos; uno de los mayores expertos en esta civilización, Alexander Hirtz, la ha dividido en cuatro períodos y ocho fases, desde la correspondiente a la cultura más antigua de América hasta otra más científica, en la que se desarrolló un sistema de tablillas, único en estas latitudes, en el que se registraban eventos astronómicos los cuales poseían diferencias en la manera en que trabajaban sus cerámicas, los períodos se dividían en: periodo A en el que las cerámicas eran decoradas con estampados de concha; periodo B en el que se trabajaba con el estampado de cuerda; periodo C , decoraciones con estampados en zig-zag y finalmente en el periodo D se trabajaba con finas incisiones dentro de líneas más anchas de incisión, *“la evolución lleva a un estado de pérdida de realismo de detalles y a una disminución del cuidado en la ejecución de las figurinas”*⁴. Los detalles en la cerámica Valdivia, poco a poco fueron perdiendo su realismo, llegando a esquematizarse a cierto grado, esto ayuda mucho puesto que se puede trabajar fácilmente con su

⁴ Porras G., Pedro I., *Arqueología del Ecuador*, 2º Edición Aumentada, Gallo capitán, Quito, 1980

iconografía, la cual no requiere de exceso de detalles; y así rescatar el valor de la cultura Valdivia, será más fácil puesto que la cultura actual es más visual, es una cultura que no tiene mucho tiempo para observar exceso de información, es por ello que al esquematizar estos detalles, se acoplará de forma eficaz al medio contemporáneo en el que se plantea incluir, *“la imagen del pasado siguió un tanto oscura. En nuestra época perfeccionista, esos hallazgos excitaban de vez en cuando la fantasía de algunos”*⁵. Es importante redescubrirnos, saber de donde venimos, cuales son nuestras raíces, y como han ido evolucionando hasta llegar al modo de vida que llevamos hoy en día, al involucrarse con la cultura Valdivia, se puede encontrar infinita información gráfica para aplicarla en el entorno en el que vivimos, sin que la cultura pierda su esencia, esa esencia que la hace ser lo que es, como se menciona antes, vivimos en un mundo de imágenes, es por ello que debemos aprovecharlas e interpretarlas correctamente.

⁵ Baumann, Peter, *Valdivia el descubrimiento de la más antigua cultura de America*, Edit Planeta, Barcelona, 1985

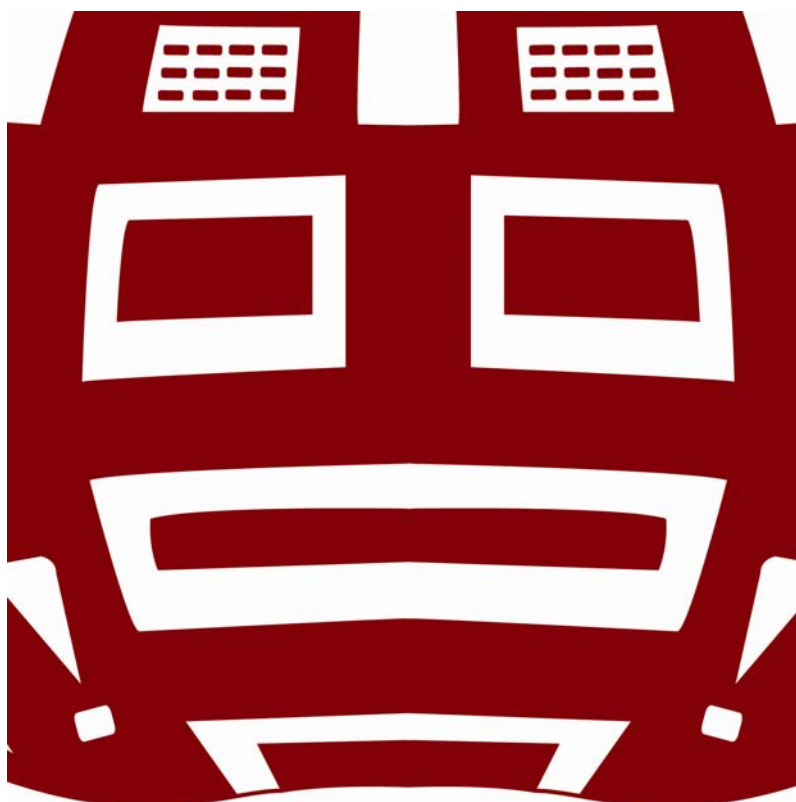
1.2. CERÁMICA VALDIVIA

Los habitantes de Valdivia recogían piedras planas del tamaño de un palmo, cantos a los que el agua y la arena habían dado forma ovoide, con ello daban forma o diseñaban sobre piedras, las piernas con una sola línea.

El rostro resultaba igualmente rudimentario, un triángulo representaba la nariz. Las líneas de corte de la parte superior se prolongaban para representar las cejas. Dos incisiones, una a la izquierda y una a la derecha eran los ojos. Todas estas expresiones eran símbolos de la fertilidad, así nacieron las primeras Venus de Valdivia. La arcilla debió empezar a usarse 800 años después, todas las figuras tienen tendencia fálica, para los ceramistas valdivianos carecía de interés el rostro porque no tenía detalles y solo parecían máscaras.

Las piezas de cerámica halladas en Valdivia tenían un curioso parecido en su decoración y motivos artísticos con piezas de una cultura japonesa de la época más avanzada de la Edad de Piedra, llamada Jomón. Este parecido hizo pensar a Emilio Estrada en algún posible influjo. Él suponía que éste vínculo se había dado accidentalmente, podría ser que las cerámicas habían sido arrastradas por vientos y corrientes marítimas, o hasta que, intencionalmente navegantes japoneses vinieron hasta las costas ecuatorianas; él no tenía referencia sobre esto, pero las fechas coincidían. Hoy esta hipótesis está descartada; hay piezas de

Valdivia más antiguas que las de Jomón. Y la arqueóloga Hill ha mostrado que la cultura Valdivia llegó a esas formas por evolución propia, desde una primera cerámica un tanto tosca hasta los vasos y cántaros que se conocen como de Inciso Línea Fina, por el tipo de decoración. Desde los comienzos los hombres de Valdivia trabajaban su cerámica en dos formas básicas: jarras y cuencos. Y muy pronto se comienza a embellecer cada uno de estos artefactos de un modo especial. En busca de esa belleza se creó una forma muy especial de pintura para la cerámica: el engobe rojo, esta es una pintura de óxido de hierro que se aplicaba a la pieza de barro antes de meterla en el horno. El resultado es un hermoso color rojo-sangre, brillante, que hasta hoy se mantiene intacto.



Historia del Arte Ecuatoriano, reconstrucción de la decoración excisa

Sobre esa pintura se hacían dibujos geométricos o figuras muy estilizadas por el método del rayado por incisión. Se han contado más de cuarenta técnicas decorativas, entre ellas están las que se mencionan en el libro de Pedro Porras, *“Arqueología del Ecuador”*; las técnicas decorativas que utilizaban los valdivianos son: acanalado, arrastrado y punteado, biselado y recortado, brochado, corrugado, corrugado falso, decorado con uñas, estampado con concha, estampado con cuerda, estampado en zigzag, estriado pulido, exciso, inciso, inciso en zonas, inciso línea ancha, inciso línea fina, labrado, línea mellada, listón mellado, mascarón, modelado, peinado, pulido con guijarro, rojo pulido, punteado, rojo punteado en zonas, rojo inciso y tiras sobrepuestas; pero a veces en una misma pieza se utilizan diferentes técnicas; y produciendo hasta ochenta tipos de Venus de Valdivia.



Peinado Inciso en zonas y punteado Olla con excisión y grabado

Entre 1800 y 1700 a. C. aparece en Valdivia una cerámica de especial refinamiento: decoración geométrica-triángulos, rectángulos, hexágonos, semicírculos-, textura de finas rayas incisas y pintura después de cocida la pieza en el horno. Pintura a tres colores: ocre amarillento de limonita, blanco obtenido con una

arcilla parecida al caolín y rojo indio de hematita. Las formas típicas de las cerámicas son cántaros redondeados de boca ancha con borde evertido. Las bases son generalmente convexas, generalmente son objetos para uso doméstico; pero las formas que más predominaron son vasijas con cuerpos subglobulares, con cuello alto y boca grande, con los labios vueltos hacia fuera, y cuencos pandos bajos con los hombros carenados en un ángulo que rompe con brusquedad el perfil del recipiente, algunos de estos recipientes tienen una pequeña base cóncava que da mayor estabilidad a la pieza. Unas pocas vasijas presentan dos asas, diametralmente opuestas en la flexión del cuello.

Esta asimilación de formas decorativas extrañas nos prueba que en Valdivia, no solo se creaban formas artísticas, sino que también se acogían las más bellas que llegaban de fuera. Otro aspecto de especial importancia en el arte de Valdivia son las figurillas. Porque al decir de Lathrap *“la tradición de las figurillas... representa la primera aparición conocida de esta forma de expresión artística en el Nuevo mundo”*⁶.

⁶ (“El Ecuador antiguo”, 39). De las costas ecuatorianas salió esta tradición hacia América Central.

1.3. VENUS DE VALDIVIA

En este proyecto se pone mayor interés a las figurillas más representativas de la cultura Valdivia, a sus Venus, que con sus formas y decorados llaman la atención de cualquiera que observe su grandiosa belleza.

Se da gran importancia a la figura femenina siendo la cultura Valdivia una comunidad matriarcal en donde los hombres y las mujeres estaban en igualdad de condiciones, pero las representaciones femeninas son las que sobresalen y son las más numerosas de esta cultura.

Alrededor de los años 2300 a.C. los valdivianos comenzaron a fabricar figurillas femeninas, las más antiguas de piedra y luego de barro.

Las Venus de Valdivia son figuras de barro y piedra, las estatuillas son famosas por resaltar las formas femeninas, usualmente desnudas, y por portar peinados de todos los tamaños. Esta figurilla podría corresponder a una de las tantas variantes, a veces sencillas y otras muy ornamentadas, que tienen como elementos comunes falta de expresividad en sus rostros y un marcado naturalismo para denotar el sexo femenino. Sus ojos en forma de granos de café y las incisiones verticales sobre rejillas, brazos juntos en el cuerpo y piernas sin pies. Además, tienen formas redondeadas y todas ellas tienen marcado el sexo, sobre todo los pechos. Otro rasgo importante son los complicados peinados que todas ellas llevan. El peinado en esa cultura,

mientras más elevado era, indicaba que la mujer tenía una jerarquía más elevada dentro de su grupo. No es frecuente representar a mujeres en estado de embarazo manifiesto o a punto de dar a luz. En general, estas figurillas han sido interpretadas como objetos relacionados con la fertilidad y la salud, los cuales serían desechados una vez obtenida la mejoría del paciente. Ello podría explicar la gran cantidad de figurillas fragmentadas que se encuentran en los sitios de la cultura Valdivia.

Otro aspecto vinculado al simbolismo que sugieren estas figurillas, se asocia a los relatos míticos –especialmente del ámbito amazónico- en los cuales los orígenes de la alfarería están siempre referidos a la mujer. Además se cree que serían una especie de talismán para fecundar la tierra y para propiciar la fertilidad.

Escasas son las semejanzas entre las figurinas de Valdivia y las culturas del periodo formativo en el Nuevo Mundo; estas figurinas pueden ser entre descuidadas y perfectamente acabadas.

Las Venus de Valdivia son modeladas a mano, teniendo como base dos cilindros de barro paralelos unidos entre sí por la cabeza y el cuerpo, separados en la sección de las piernas. Tanto el pelo como los brazos fueron añadidos mediante modelado. Algunos brazos bajan pegados al cuerpo hasta que las manos se colocan sobre dos robustos senos; en otros casos los brazos se reducen a muñones que terminan en los hombros. Las piernas van poco a poco reduciéndose hasta llegar a los pies puntiagudos, incisión en el vello púbico. La superficie del cuerpo tiene generalmente un

engobe rojo pulido, estas descripciones son las que da Pedro Porras en su libro *“Arqueología del Ecuador”*. En las Venus de Valdivia, el pelo se proyecta hacia delante como marco para la cara, los peinados son variados, el corte más común es el de las trenzas largas que caen al frente hasta cubrir los hombros, y por atrás hasta el remate de la espalda. El pelo esta representado por líneas incisas verticales, horizontales o geométricas.

En el museo de Culturas Aborígenes en Cuenca, existe una clasificación interesante de las Venus de Valdivia, en esta clasificación basaré mi proyecto; estas son: las Venus Embarazadas, Venus hieráticas, Venus con la mano en la boca, Venus bicéfalas, y Venus de Valdivia.

VENUS DE VALDIVIA

Son las representaciones más comunes de las Venus en esta cultura, tienen un acabado más estilizado con relación a las otras figurillas.



VENUS EMBARAZADAS

Las representaciones que habían de ellas eran escasas pero como se han logrado encontrar piezas de este tipo son tomadas en cuenta para mi proyecto.



VENUS HIERÁTICAS

Son figurillas religiosas que reproducen formas tradicionales de las mujeres de Valdivia.



VENUS CON LA MANO EN LA BOCA

Estas representaciones como su nombre lo dicen tienen una mano en la boca y la otra mano sutilmente colocada sobre la ingle de la mujer, cubriendo su parte más íntima.



VENUS BICÉFALAS

Son representaciones de mujeres con dos cabezas.



CAPÍTULO 2

ESTAMPADOS TEXTILES

2.1. TIPOS DE ESTAMPADOS

Los estampados sobre tela son muy usuales hoy en día y existen varios tipos de procedimientos para obtener excelentes resultados.

Tomando la clasificación en estampación del libro *“Tecnología de la Confección Textil”*⁷ tenemos las siguientes tipos de estampados:

ESTAMPADOS DIRECTOS

Estampado por bloques

El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial.



⁷ “Perinat María, *Tecnología de la Confección Textil*”, Biblioteca virtual de la Confección Textil y Piel

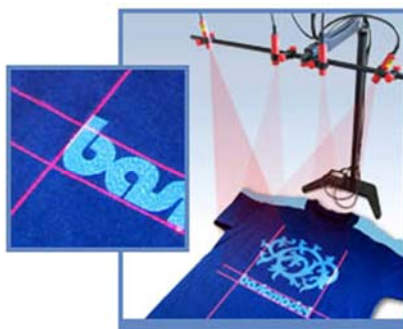
Estampado por rodillos

Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela; otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que, impregnado de un color, lo deja impreso en la tela. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño.



Estampado por termotransferencia

Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión, a través de un papel especialmente impreso por rotograbado, offset o serigrafía. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio, se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. Por éste procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela, mayor fidelidad entre diseño y estampado, menores costes industriales y apenas contaminación.



Estampado por urdimbre

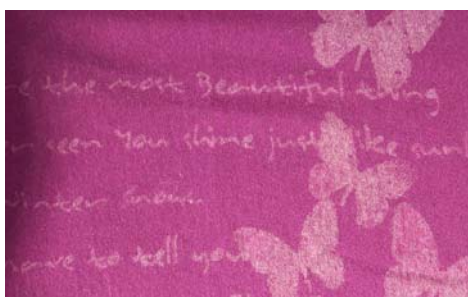
Se realiza sobre los hilos de la urdimbre, antes del tejido de la pieza. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. Suele hacerse sobre ligamentos simples, tafetanes, satenes, etc., y para tapices y cortinas.



Estampado por corrosión

Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza, en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. Por tal razón, es recomendable para fondos de color oscuro. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño, impregnando de material corrosivo el propio diseño; si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez

que la primera fase, con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga, propiedad que depende de sus componentes químicos. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela, en el que unos colores traspasan más que otros.



Serigrafía o estampado con pantalla

En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión, de forma que toda la pantalla, excepto el espacio ocupado por el diseño, quede recubierta de un material resistente. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. Al ser el método más utilizado en la actualidad va a ser el método aplicado para la elaboración del proyecto, es por esto que a continuación se detallará más sobre este método de estampación.



2.2. SERIGRAFÍA

La impresión serigráfica (dibujo con seda) se hace con una plantilla que actúa como enmascaramiento, sujeta a una trama fina tensada en un bastidor. El color se hace pasar a través de esa trama, imprimiendo la imagen en una superficie colocada debajo. La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material. El sistema de impresión es repetitivo, esto quiere decir, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder definición y calidad.

Como referencias históricas se tiene las que menciona el libro *“Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales”*⁸ en el que menciona que la primera muestra de serigrafía se encuentra en las paredes de las cavernas de Tibrran, Gargas y Maltruieso, en los Pirineos, existen 200 impresiones de manos en ocre rojo y negro de manganeso, que representan los primeros ejemplos de impresión con plantilla, ya que están realizadas en forma negativa, soplando el color con una caña o hueso hueco alrededor de las manos, apoyadas en la pared, es por eso que se las considera como las pinturas precursoras de la serigrafía actual.

Entre los años 500 y 1000 d.C, la expansión del budismo por Extremo Oriente estimuló la reproducción masiva de la imagen de

⁸ Dawson, John, *“Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales”*, H. Blume Ediciones, 1982.

buda y provocó un auge del arte de la fabricación de plantillas. En las cavernas de Tun Huang, al oeste de China, existen imágenes de Buda cuyo tamaño varía desde unos pocos centímetros hasta 21 metros. En Japón se utilizaban las plantillas abiertas para decorar ropas ceremoniales, paredes, techos y cerámicas. El color se aplicaba con brocha a través de las zonas abiertas para la reproducción de las imágenes.



Plantilla de papel japonesa. En este caso se trata de una plantilla hecha para imprimir, aunque otras muchas se hacían con propósitos puramente decorativos.

La primera patente de serigrafía fue concedida a Samuel Simón, de Manchester, en el año de 1907, la cual consistía en emplear un líquido aislante para pintar la imagen negativa en una trama de seda tensada en un bastidor de madera. William Morris fue uno de los diseñadores que más emplearon este sistema.

Una de las mayores desventajas en las primeras etapas de este proceso era que los resultados carecían de uniformidad y de calidad. Todo esto cambio cuando Louis F. d' Autremont, de Dalmont, Ohio, inventó una película para plantillas, que podía recortarse con cuchilla y que eliminaba el característico borde

irregular de la impresión. La patente se la concedió a A. S. Danemon con el nombre comercial de Profilm. Pronto se vio superada por el Nufilm, creado por Roger Ulano, un impresor de Nueva York, esta máquina era de uso más rápido, más fácil de recortar y se adhería bien a la seda; por primera vez se podía utilizar comercialmente las presas automáticas y la industria floreció hasta transformarse en el proceso versátil y eficaz que hoy conocemos, capaz de imprimir sobre cualquier superficie y con velocidades de hasta 3000 impresiones por hora.



Dadles lo suyo (1944), de Laurence Heller. Imagen diseñada para un cartel, con contornos precisos y colores atrevidos.

La serigrafía no solo se enfoca al lado comercial, ya que en los años 50 el Pop Art se ve interesado en las imágenes de la cultura urbana y vio en la serigrafía un medio muy adecuado para la reproducción de sus temas. Las formas atrevidas, los colores planos y brillantes y la calidad de sus impresiones, resultaron irresistibles para artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein.

En la actualidad se sigue utilizando esta técnica para estampar camisetas y otros tipos de soporte, puesto que es considerada una técnica artesanal y económica.

La impresión se realiza a través de una tela de trama abierta enmarcada, que se emulsiona con una materia foto sensible. Por contacto, el original se expone a la luz para endurecer las partes libres de imagen. Por el lavado con agua se diluye la parte no expuesta, dejando esas partes libres en la tela. El soporte a imprimir se coloca debajo del marco, luego se coloca la tinta, que se extiende sobre toda la tela por medio de una rasqueta de goma. La tinta pasa a través de la malla en la parte de la imagen y se deposita en el papel o tela.



El equipo básico para serigrafía consiste en un bastidor, donde se tensa una trama de tela; una base plana; un sistema de bisagras que articulan ambos elementos, y una rasqueta flexible de goma o material sintético que fuerce el color a través de las zonas abiertas de la trama, haciéndolo llegar sobre el material colocado en la base.

Las impresiones serigráficas pueden detectarse por que cada color tiene cierto relieve.

Sería difícil llegar a un detalle completo de todas ellas, ya que evoluciona de forma continua precisamente por sus posibilidades de aplicación en cualquier tipo de soporte.

2.3. LA CAMISETA COMO SOPORTE DE LA IDENTIDAD GRÁFICA

La identidad gráfica ecuatoriana poco a poco está siendo recuperada gracias a la ayuda de personas que se encuentran interesadas en darlas a conocer mediante diferentes expresiones gráficas, y con ello llegar a que la gente joven se identifique con ciertos elementos de la cultura ecuatoriana; los jóvenes de hoy en día no se interesan en leer libros sino que al estar en una sociedad donde todo es más visual y todo está regido por la moda, se encontró a la camiseta como el soporte mas conveniente para plasmar las gráficas de la culturas ecuatorianas mediante estampados, especialmente las gráficas de la cultura Valdivia; *“en esta sociedad en que lo transitorio, descartable y por lo tanto simple de usar esta de moda; como prenda de vestir la camiseta se adapta fácilmente a esta tendencia...”*⁹

Varios diseñadores tratan de inmiscuir en la moda ciertos rasgos étnicos así como Eduardo Rodríguez, diseñador de modas cubano, que retoma iconografía encontrada en vasijas y jeroglíficos para reinterpretarlos con un lenguaje más contemporáneo en vestimentas masculinas y femeninas, jugando con las tendencias actuales de la moda puesto que el piensa que *“la memoria es más, es mucho mas, ¿Lo sabes? La memoria verídica conserva también lo que está por venir. Y hasta lo que nunca llegará, eso también conserva”*.

⁹ Tripaldi, Anna, *“Identidades juveniles: tatutaje y piercing en Cuenca”*, pág. 11

En Perú también encontramos diseñadores interesados en este tema, Norka Peralta es un ejemplo de ello, puesto que sus diseños son una propuesta diferente de la tendencia étnica, retoma la iconografía y la plasma en sus trabajos con técnicas y acabados muy laboriosos, como estampados, apliques y calados.



Según palabras del Arq. Diego Jaramillo ¹⁰“el hecho de conservar una cultura viva no se limita a mantener un conjunto de elementos del pasado sino que intenta incorporarse al presente y proyectarse al futuro manteniendo su esencia; lo ideal es llegar a un justo equilibrio, en este aspecto el diseño juega un papel fundamental ya que como un proceso de ordenamiento conciente y significativo permite que se complemente creativamente lo tradicional-popular y lo extranjero”, es por eso que el diseño es una herramienta de vital importancia para plasmar todas estas ideas en gráficos que comuniquen e informen sobre nuestras culturas aborígenes.

¹⁰ Profesor, Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura

Es por eso que mi proyecto va enfocado al rescate cultural de la cultura Valdivia mediante la utilización de camisetas estampadas.

HOMÓLOGOS

CLUB V CAMISETAS

El Dis. Carlos Vintimilla es el pionero en aerografía en camisetas en Cuenca, él creó su empresa con el fin de incluir al arte urbano en la moda juvenil, tratando de vender una nueva opción en aplicación gráfica, que no solo se plasma en soportes bidimensionales, sino que también en soportes tridimensionales como: cascos, carros, motos, entre otros. Al principio este arte no fue apreciado por la ciudad porque los cuencanos tenían una mentalidad muy cerrada y se inclinaban por el trabajo más convencional, pero en la actualidad este modo de trabajar en camisetas tiene mucha acogida y competencia en la ciudad, pues los jóvenes la hicieron parte de su moda, y además al ser una prenda económica es accesible al bolsillo de cualquiera de ellos.



UNA VÍA CAMISETAS

Empresa formada en 1993 por el Arq. Luis Corral, que al jubilarse de su profesión y al ver que el turismo en el Ecuador iba creciendo con el paso de los años, crea esta empresa; porque él ve que la camiseta se transforma en un soporte idóneo para estampar motivos ecuatorianos; estas camisetas estampadas tenían que ser bonitas y de buena calidad para satisfacer al mercado de los turistas, pero en la actualidad ya no solo se satisface ese mercado, sino también al mercado interno, porque los ecuatorianos, especialmente los cuencanos se identifican con algunos de sus diseños. La camiseta es un medio publicitario, es por esto que varias empresas se hacen propaganda mediante ellas. Luis estampa sus camisetas con serigrafía porque asegura que es la mejor técnica para estampar por la calidad y duración del estampado, además con la serigrafía se logra un trabajo más artesanal.



CHOLO MACHINE

Cholo Machine ¹¹ es una forma de expresión urbana, creada por un grupo de diseñadores alternativos, que buscan identificar el lenguaje de la calle en cada una de sus creaciones.

Eliminando los estereotipos disfrutan de nuestra realidad cultural mediante la utilización de la prenda juvenil de moda, la camiseta, también realizan diseños sobre otras prendas como: chompas, camisas, mochilas y gorras; todo dentro de la moda juvenil.



TARGET

La línea de estampados en camisetas en base a la cultura Valdivia, va dirigida a un público juvenil, entre 20 a 25 años, especialmente femenino; es un target femenino porque los estampados en las camisetas tratan específicamente sobre las

¹¹ <http://www.cholomachine.com>

Venus de Valdivia, éstas son símbolos de fertilidad, y las mujeres entre esas edades se encuentran dentro del periodo fértil, así como también, porque las mujeres son las personas que adoptan con mayor rapidez los cambios en la moda.



CAPÍTULO 3

PROCESO DE DISEÑO

3.1. CONCEPTO DE DISEÑO

El diseño de estampados en camisetas dirigido a un target juvenil está basada en las Venus de la Cultura Valdivia, éstas eran símbolos de fertilidad, esta cultura sintetizaba las figuras haciéndolas simples, así que los diseños de estampados conservan la simplicidad de las figurillas.

Valdivia es una cultura en la que las representaciones de mujeres predominan, dando mayor realce a sus peinados, es por esto que estos diseños representan a las diferentes clases de Venus con diferentes peinados.

IDENTIFICADOR

Para identificar a la línea de estampados, se genera un isologo que formará parte del diseño de los estampados, en el isologo se conserva el nombre la cultura llamándose “Valdivia”, se utiliza Vtks Noba como tipografía, solo minúsculas, y el signo que lo identifica está formado por dos tocados de las Venus de Valdivia reflejados y rotados 90°, obtenidos en base a una fotografía, se utiliza el color rojo, puesto que es uno de los colores empleados en las cerámicas de Valdivia.



Identificador Final

TIPOGRAFÍA

Մեկն ո՞ր՞նք

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CROMÁTICA

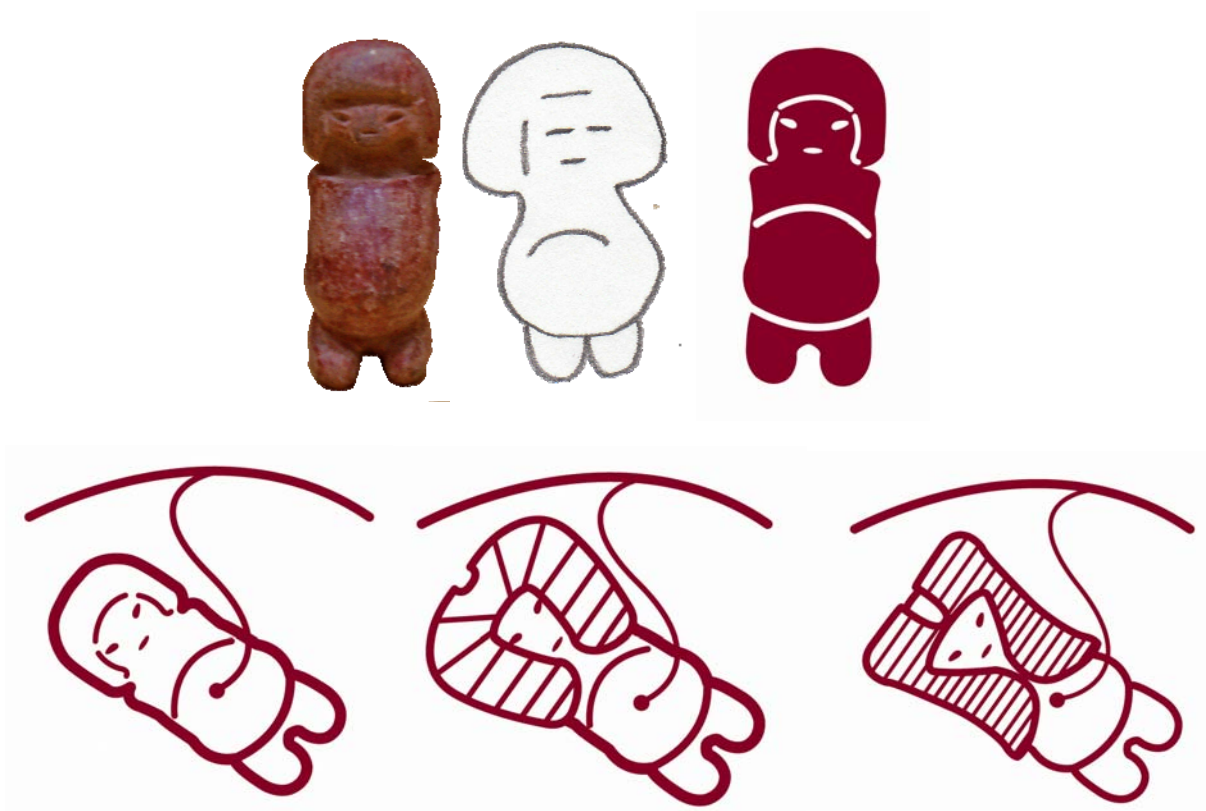


C: 25% M: 100% Y: 80% K: 21%

3.2. DISEÑO DE ESTAMPADOS

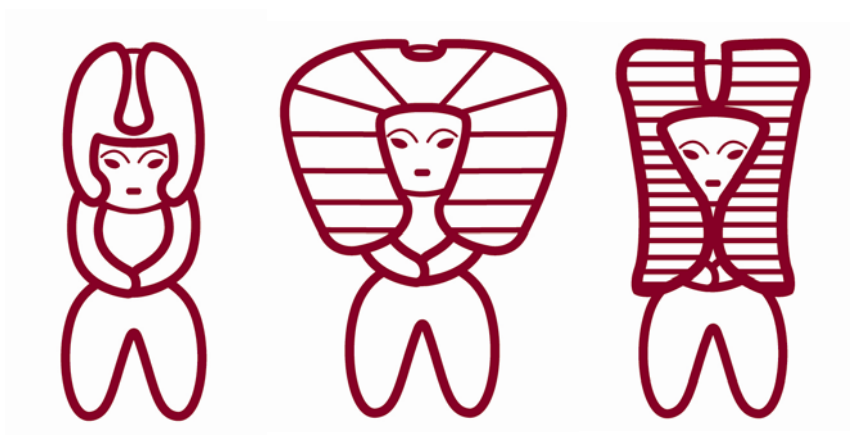
Los diseños de los estampados están basados en la Cultura Valdivia, especialmente en sus Venus, las cuales se clasifican en cinco grupos:

a) Venus Embarazadas,

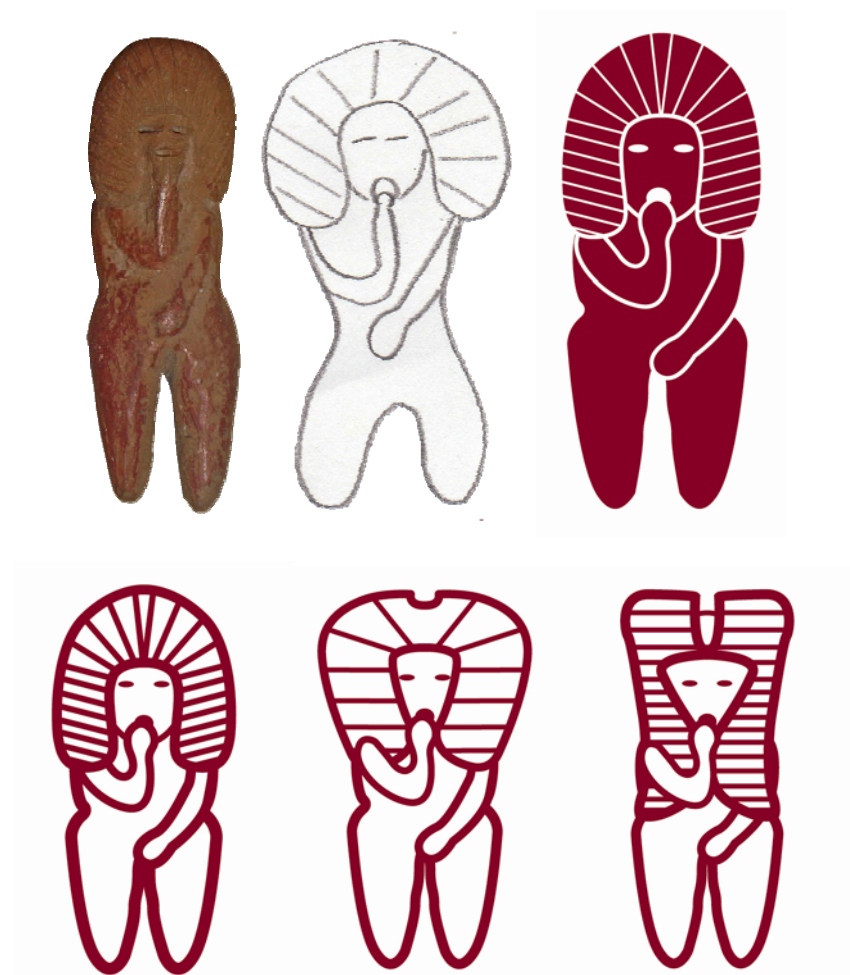


b) Venus Hieráticas,

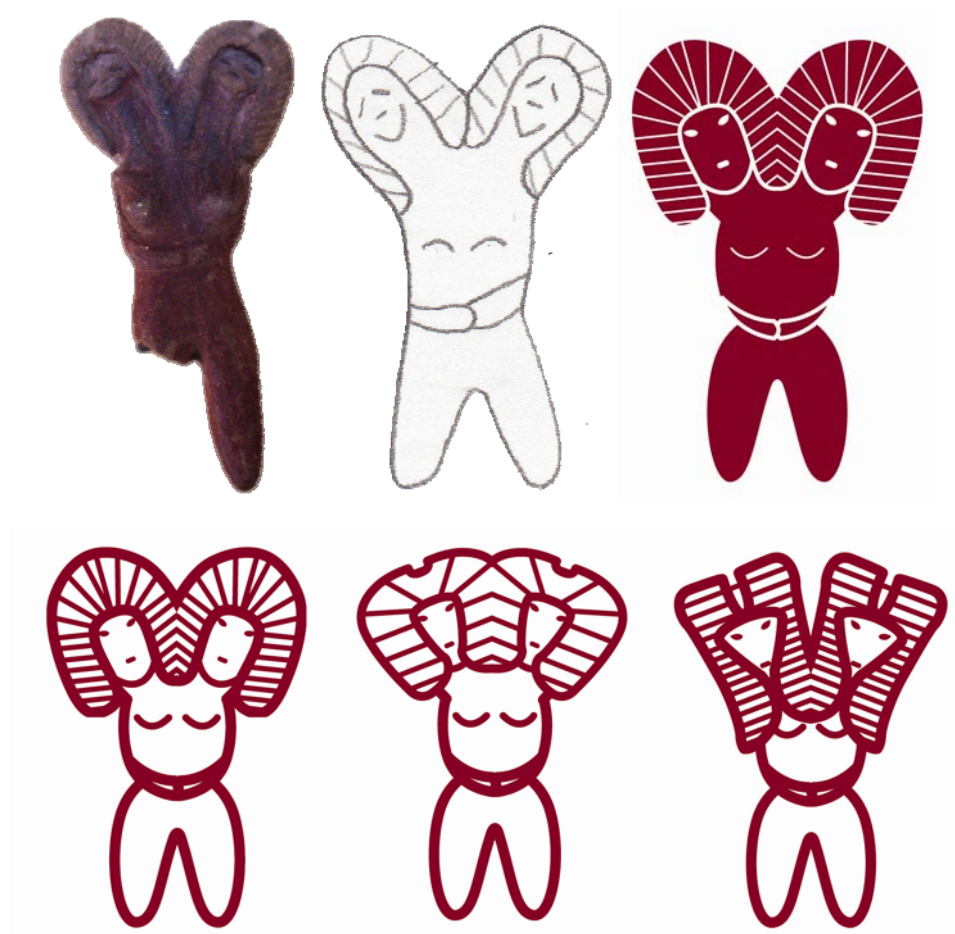




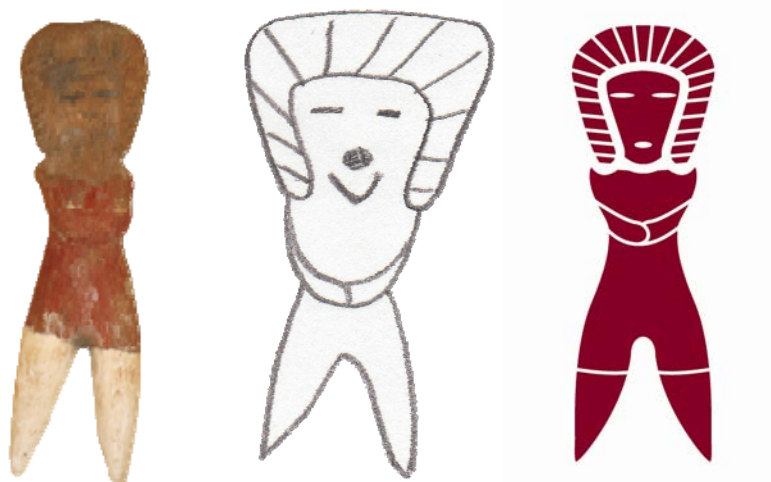
c) Venus Mano en la Boca,

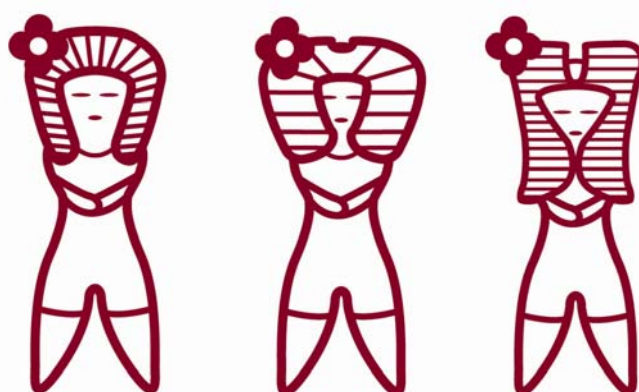


d) Venus Bicéfalas,



e) Venus de Valdivia.

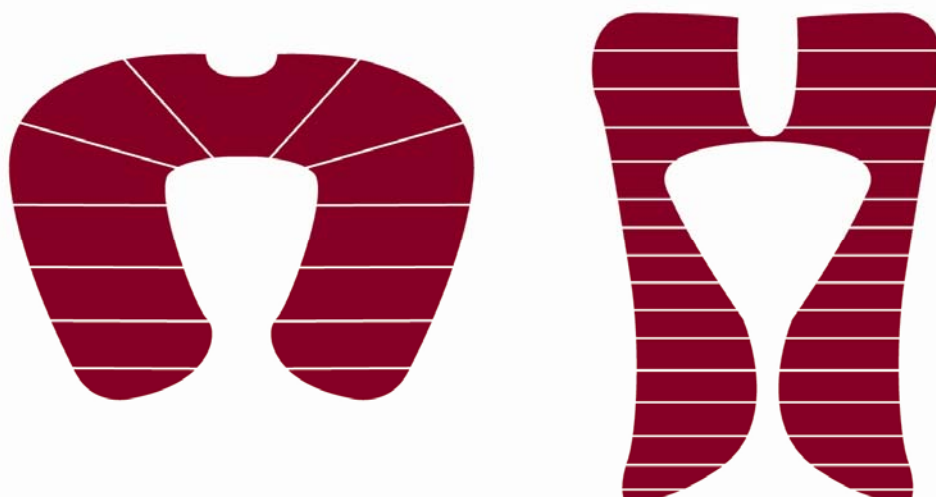




La línea de estampados está formada por cinco diseños principales, estos se obtienen por la clasificación de las Venus antes mencionada, los cuales son reinterpretaciones de las Venus de las fotografías, cada uno de estos tiene variaciones, éstas se dan por el cambio en el peinado o tocado.

TIPOS DE PEINADOS

Los peinados varían de Venus en Venus, y muestran la jerarquía de las mujeres dentro de la cultura, mediante un análisis entre todas las figurillas estudiadas, se encuentran dos tipos de peinados diferentes al que comúnmente llevan las Venus.



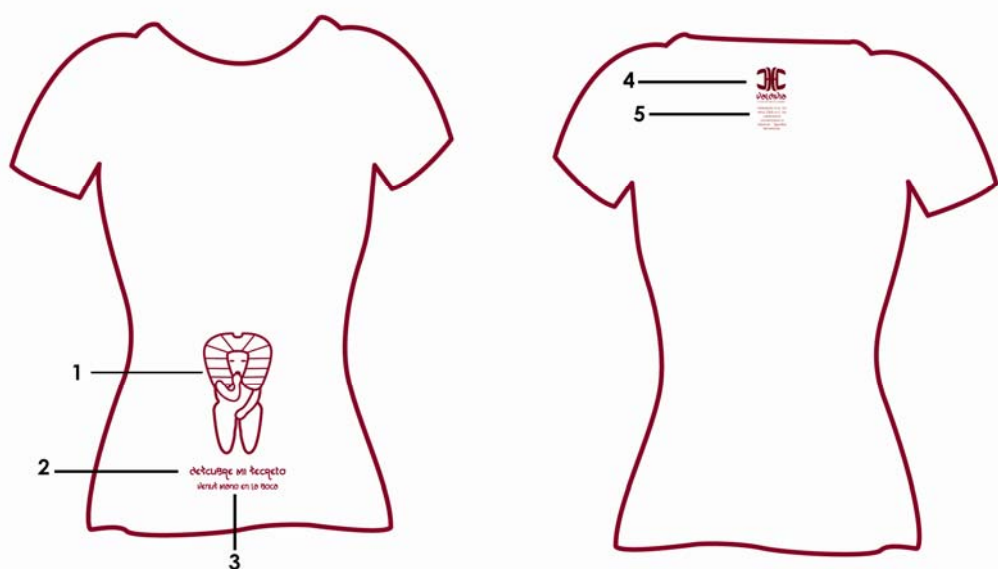
3.3. “VALDIVIA” LÍNEA DE ESTAMPADOS EN CAMISETAS



Se estampa en tres colores de camisetas, los cuales son los más utilizados por el mercado juvenil, blanco, negro, y de color rojo, este color predomina en las figurillas de Valdivia; el color de los estampados varia entre los siguientes colores: rojo, blanco, negro y ocre amarillento, porque son los colores que se utilizaban en la cerámica Valdivia.

Los diseños de estampados en las camisetas están conformados por cinco elementos:

1. Representación de la Venus de Valdivia.
2. Frase.
3. Tipo de Venus.
4. Isologo de la línea de estampados.
5. Información sobre las Venus.



El diseño de estampado se coloca en el lado frontal de la camiseta, ubicado en la parte inferior central; y en el lado posterior, ubicado en la parte superior central se coloca el isologo y la información sobre la Venus.

A continuación se encuentran todos los diseños con sus respectivas variaciones, tanto en el color de las camisetas, como en el color de las tintas de los estampados.

CROMÁTICA



C: 25%

M: 100%

Y: 80%

K: 21%



C: 0%

M: 80%

Y: 95%

K: 0%



C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 0%



C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 100%

Los estampados serán realizados en serigrafía por ser una técnica de alta calidad y de costo accesible.

En la representación de la Venus Embarazada se pone énfasis en el concepto de fertilidad, mostrando en el diseño la simulación de un bebé en el vientre; se encuentra acompañado de una frase referente al tema y el tipo de Venus al que pertenece; en la parte posterior de la camiseta se coloca el identificador de la línea de estampados con una pequeña información sobre la Venus.





En la representación de la Venus Hierática se muestra una figurilla religiosa que tiene un tocado diferente que le da mayor importancia, distinguiéndola del resto de Venus; la frase que le acompaña hace referencia a los encantos que esta figurilla tiene; en la parte posterior de la camiseta se coloca el identificador de la línea de estampados con una pequeña información sobre la Venus.



En la representación de la Venus Mano en la Boca se muestra una figurilla tal como su nombre lo dice, una mujer con una mano en la boca y otra tapando su parte más íntima, la frase que acompaña la imagen invita a que las personas traten de saber un poco más sobre la Venus, también se encuentra la clase de Venus a la que pertenece; y en la parte posterior se encuentra el isologo e información sobre la imagen.





En la representación de la Venus Bicéfala se muestra a una mujer con dos cabezas, los brazos están sobre el vientre y se observa el pecho, todo esto hace referencia a la fertilidad; la frase evoca a la clase de Venus a la que pertenece; en la parte posterior de la camiseta se encuentra el isologo acompañado de una pequeña información sobre la imagen.



En la representación de la Venus de Valdivia se muestra a la mujer valdiviana común, la belleza de su peinado acompañado de una decoración en forma de flor y la figura estilizada, en la que los brazos cubren el vientre, hace referencia nuevamente a la fertilidad; la frase simplemente refuerza la belleza que emana la Venus de Valdivia; en la parte posterior de la camiseta se coloca el isologo y la información sobre la Venus.





CONCLUSIÓN

Explorando las culturas ecuatorianas, se puede encontrar belleza visual inigualable, sin necesidad de buscar en otros lugares del mundo; Ecuador cuenta con una de las culturas más reconocidas, la Cultura Valdivia, la cual no debe ser desaprovechada por los diseñadores que tratan de buscar nuevas fuentes de imágenes para sus diseños, y por preferir estar dentro de la tendencia del momento, pierden de vista las excelentes fuentes gráficas que posee esta cultura.

No es por nada que el resto del mundo que conoce de esta cultura considera que las Venus de Valdivia son una magnífica expresión gráfica, que además de ser figurillas adelantadas a la época, poseen una simplicidad extraordinaria, mostrando la figura de las mujeres, símbolo de la fertilidad, como parte fundamental de su cultura; es por esto que si valoramos lo propio podemos encontrar en ello un precioso tesoro heredado a nosotros por nuestros antepasados, y que merece ser reconocido en la actualidad.

Al vincular la Cultura Valdivia con el estampado textil se logra incorporarla a la sociedad actual, esta sociedad en constante cambio, cambio regido por las tendencias de moda, especialmente la gente joven prefiere lo que está “in”, y lo del momento, así que al hacer diseños de estampados en camisetas, prendas de vestir más utilizadas por los jóvenes, es conveniente, porque así son mejor

asimiladas los diseños de este tipo por la contemporaneidad, y se puede hacer un aporte cultural con ayuda del diseño.

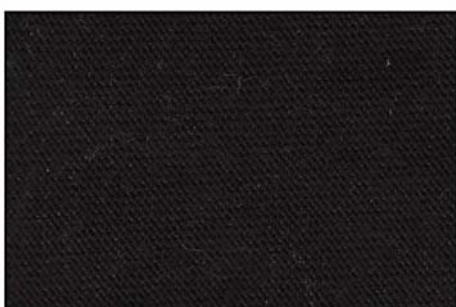
TELAS/CAMISETAS



Jersey cardado
color Blanco



Jersey cardado
color Rubí



Jersey cardado
color Negro



C: 25% M: 100% Y: 80% K: 21%



C: 0% M: 80% Y: 95% K: 0%



C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%



C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

BIBLIOGRAFÍA

Baumann, Peter, *Valdivia el descubrimiento de la más antigua cultura de America*, Edit Planeta, Barcelona, 1985.

Dawson, John, *Guía completa de grabado e impresión Técnicas y materiales*, Hermann Blume, Madrid, 1982.

Guía - Museo de las Culturas Aborígenes, Cuenca, Ecuador.

Malo González, Claudio, *Cultura Popular y Diseño*, CIDAP, Cuenca, 1988.

Muratorio, Blanca, *Etnografía e historia visual de una etnicidad emergente: El caso de las pinturas de Tigua*.

Padrón, Rina María, *Diseño de un sistema gráfico para camisetas con rasgos gráficos de la vestimenta típica de los indígenas del Cañar*, (Tesis de la Universidad del Azuay).

Perinat, María, *Tecnología de la Confección Textil*, Biblioteca virtual de la Confección Textil y Piel, EDYM, España, 2007.

Porras G., Pedro I., *Arqueología del Ecuador*, 2° Edición Aumentada, Gallo capitán, Quito, 1980.



Salvat Editores Ecuatoriana S.A., *Historia del Arte Ecuatoriano*, Tomo 1, Salvat Editores Ecuatoriana S.A., Quito, 1985.

Tripaldi, Anna, *Identidades juveniles: tatutaje y piercing en Cuenca*, pág. 11.

Zeas, Silvia, *Huellas del pasado*, (Tesis de la Universidad del Azuay).

Calvera, Anna, *Ediciones de Diseño*,
<http://www.imageandart.com/tutoriales/teoria/idea1.html>

Nava Courrech, Octavio, *Conceptos del diseño*,
<http://mx.geocities.com/octavionava/conceptos/>

Rodríguez Castelo, Hernán, *Los cosmogramas de Valdivia*,
http://www.masalladelaciencia.es/los-cosmogramas-de-valdivia_id22023/introduccion_id446876